Félix Touzalin
FoAP / CNAM

Archiver le geste artistique.
Analyse des modes de conservation, de représentation et de transmission des gestes en danse contemporaine et dans l'artisanat du métal.

Démarche scientifique

Ce projet nait d'une intuition liée à ma double pratique d'enseignant en Design et Métiers d'art au sein de l'atelier métal de l'École Nationale Supérieure d'Arts Appliqués et des Métiers d'Art (ENSAAMA), et d'artiste performeur (convoquant les outils somatiques et théoriques de la danse contemporaine) ; l'acte de transmission du geste artisanal voisine avec l'entreprise esthétique de la performance.

Le projet s'intéresse donc à la nature des gestes artistiques, à leurs effets, et aux manières de les percevoir et de les transmettre. L'enjeu est ainsi d'identifier ce qui permet de les définir comme tels et d'établir des méthodes pour les mettre en partage et permettre leur assimilation. La thèse propose de resserrer l'étude sur les gestes créatifs en danse et dans l'artisanat du métal, deux disciplines traversées par les notions de patrimoine, de répertoire et de résistance du corps.

Cette démarche interroge également la portée politique des gestes artistiques en leur reconnaissant le statut de geste du travail, mais aussi leur rôle sur les formes de vies, tant dans l'organisation sociale du travail que dans les productions matérielles qui en découlent. Il s'agira d'analyser comment s'incarne (dans toute son étendue : de la démonstration au temps présent, en passant par la partition, le protocole, et jusqu'aux nouvelles technologies de captation et d'enregistrement) les stratégies mises en place pour conserver puis transmettre le geste artistique. Un enjeu qui n'est pas sans difficulté, puisque le geste est par essence éphémère : toute tentative de le saisir constitue déjà, en soi, une forme de dénaturation. Comment le conserver sans le fétichiser ? Comment produire une archive vivante, susceptible d'être réinvestie et réactivée au présent ?

Questions de recherche

Comment archiver le geste de création ? / L'archive qui montre le geste est-elle la même que celle qui le transmet ? / Reproduire le geste à l'identique suffit-il à en faire un geste de création ? Quels protocoles contemporains existent, ou sont à inventer, pour produire ces archives et en permettre un usage pédagogique ? La réception de l'archive peut-elle être d'ordre esthétique, et selon quelles conditions ?

Méthode

1/ L'archive du geste : ***vers une archive vivante / l'acte d'archive comme geste artistique ?***
Comment constituer et mobiliser des traces indicielles qui ne figent pas ? (qui ne constituent pas un conservatoire statique mais permettent une remise en acte au présent). Vers la *partition*, le *protocole*, le *son du geste*, la *gamme d'usinage*. Interroger la dimension performative de l'archive : quelle agentivité pour l'archive des gestes ?

Utile pour : A/ la pédagogie des geste (comment on transmet un geste dansé, performatif, ou artisanal ?)
B/ la muséologie et muséographie des techniques et/ou des formes artistiques centrées sur le mouvement telles que la danse et la performance.
C/ le champ de la performance contemporaine lui-même (Son enjeu esthétique étant : Comment montrer le faire ?)

2/ L'affordance ou la signification motrice ? ***vers une pédagogie du geste qui pense le sens de l'action comme relation entre sujet et outil ; vers une ergonomie du sensible.***
L'affordance (James J. Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception, 1979) se situe davantage du côté de l'objet, tandis que la signification motrice (Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, 1945) prend pour point d'origine le sujet. L'enjeu est alors de se situer entre les deux, à l'endroit de la relation entre la matière et le sujet. D'une part, dans la création de l'outillage en artisanat du métal, et, d'autre part, dans la danse, où le corps fait lui-même office d'outil.

3/ Croisement des modes d'analyse du geste.
En Ergonomie (voir Alain Garigou *L'encyclopédie des gestes ouvrier*) - en Sémiologie - en Notation / représentations graphiques du geste - dans les Théories de la réception (Stuart Hall ; Hans Robert Jauss l'horizon d'attente) - et en Muséographie des techniques (voir Jean-François Gauvin *Les musées de sciences, la «présence» des objets et les défis pédagogiques de l'habitus*).

Corpus (réduit)

BEKNSTEIN, Nikolai Aleksandrovi.
- *Biomechanics for Instructors*. (1926). Paris : Broché. 2021.
- *Essais sur la physiologie des mouvements et la physiologie de l'activité*. Moscou : Meditsina, 1966.

CHEVALIER, Pauline. ROYER, Amandine. *Chorégraphies. Dessiner, danser (XIIe-XXIe siècle)*. Paris : Lienart édition, 2025.
CITTON, Yves. *Gestes d'humanités. Anthropologie sauvage de nos expériences esthétiques*. Paris : Éditions de Minuit, 2012.
CLOT, Yves. *Le travail à cœur. Pour en finir avec les risques psychosociaux*. Paris: La Découverte, 2015.
DEWEY, John. *L'art comme expérience*. Paris: Gallimard, coll. « Folio Essais », 2005.
FLUSSER, Vilém. *Les gestes*. Paris : Éditions de l'Ensba, 1999.
FORMIS, Barbara. *L'art et la vie: Essai sur la performativité des gestes*. Paris : Éditions du seuil, 2012.
JOUSSE, Marcel. *Anthropologie du geste*, (1969), Paris : Gallimard, 2008.
LABAN, Rudolf. *La danse moderne éducative*. Paris : Contredanse, 2003.
MAUSS, Marcel. *Les Techniques du corps*. Paris: Flammarion, coll. « GF Philosophie », 2023.
VYGOTSKI, Lev. *Histoire du développement des fonctions psychiques supérieures*. Paris : La Dispute, 2014.

Calendrier prévisionnel

Année 1 : Cadrage scientifique du projet. État de l'art. Identifications des terrains.
Année 2 : Stabilisation et conceptualisation du/des dispositif(s) d'enquête. Choix d'un/de protocoles d'analyse et d'interprétation scientifique des données. Établissement d'un protocole expérimental en situation d'apprentissage à l'ENSAAMA.
Année 3 : Début de rédaction et poursuite des expérimentations en situation d'apprentissage.
Année 4 : Rédaction et finalisation. Harmonisation de l'ensemble. Préparation de la soutenance.

Direction de thèse

Cynthia FLEURY-PERKINS, professeure de philosophie (CNAM, École des Mines de Paris, Sorbonne Université).
Lucie MARINIER, professeure du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), titulaire de la chaire d'ingénierie de la culture et de la création, membre du laboratoire LIRSA.

Doctorant

Félix TOUZALIN est diplômée de l'École Boulle en tournage sur bronze et des Beaux-Arts de Paris en art visuel, danse et performance dans l'atelier d'Emmanuelle Huynh.

Il associe ses savoirs de sculpteur et d'artisan du métal aux pratiques de la danse, en créant des installations et des performances qui mêlent métal, gestes et voix. Il travaille à **Poush,** à Aubervilliers, entre ses deux ateliers, l'un dédié à la danse, l'autre aux pratiques plastiques.

Sa dernière performance, *La performance n'aura pas lieu*, présentée au **FRAC Sud** dans le cadre du festival **Actoral** à Marseille, articule parole et danse dans une installation de plaques d'aluminium suspendues. En 2024, il a présenté au **MUDAM** (Musée d'art contemporain du Luxembourg) la performance *Horse Pill*, coécrite avec Tilhenn Klapper au sein de leur compagnie *crème soleil*.

Agrégé en design et métiers d'art, il est également enseignant à l'**ENSAAMA** (École Olivier de Serres), où il dirige l'atelier métal. En parallèle, il développe une activité journalistique et critique pour différents médias, dont **Projets Média** et **The Art Newspaper France**.